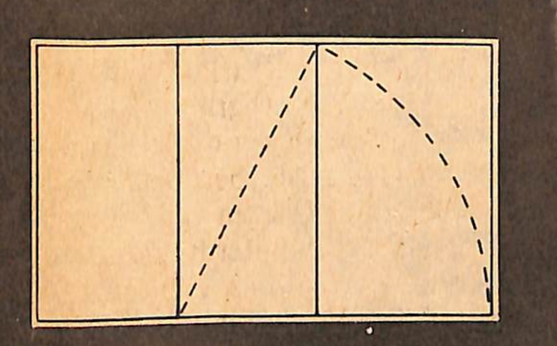

Epoca-A20-FAB-15

21 EL MUNDO DOCUMENTOS
Medellín — Colombia, Viernes 15 de Mayo de 19

PARA VER Y MIRAR MEJOR LA BIENAL DE MEDELLIN

COMENTARIOS DEL DIRECTOR DE LA BIENAL

Leonel Estrada

La Bienal reúne expresiones muy variadas del arte actual. Hemos de encontrar el contenido positivo del mensaje que cada artista nos dirige, aunque no sea ése su propósito. Establecemos comunicación con otros a través de sus obras si nos colocamos en actitud abierta, sensibles a todas las manifestaciones. Hará falta ver con atención, o sea mirar. Mirar con ojo indagante.

No todas las obras expuestas en la IV Bienal serán de su total aceptación o agrado. El arte contemporáneo es polifacético y da la impresión de atravesar por una crisis, pero la verdad es que esta crisis se manifiesta en todo lo actual. El arte siempre ha sido un termómetro de la época, y la que vivimos es compleja y violenta. Esta crisis, sin embargo, es conveniente, síntoma de nueva vida. Nunca hubo tantos creadores, tantas experiencias en el campo del arte, tantas aportaciones. Ni existió nunca una audiencia tan amplia. Los medios modernos de comunicación hacen posible una divulgación mayor y más rápida de las ideas, lo cual no deja de ser peligroso ya que da lugar a la saturación de información, a la fatiga visual. En épocas pasadas las ideas viajaban lentamente, hoy sabemos en segundos lo que sucede en cualquier latitud. Lo original pierde novedad en cuestión de horas o de días. El artista se siente comprometido a producir y a crear a un ritmo acelerado y esto, a veces, va en perjuicio de su calidad o se ve forzado a recurrir al tremendismo, a lo inusitado, a lo insensato o abyecto. Todo puede esperarse del hombre de hoy.

Fenómenos como los anotados se palparán en la IV Bienal, la cual no podrá medirse o valorarse por los antiguos cánones de la belleza sino por el contenido de creatividad. Desde todo punto de vista ésta será una Bienal informativa de la realidad del arte, y por tanto, será polifacética y pluralista de expresiones.

LEONEL ESTRADA

IV Bienal iniciando el laberinto

Ubicando las obras de la IV Bienal

¿Qué es una Bienal?

Es un certamen, generalmente cultural, que se verifica con intervalos de dos años. Equivale a decir bianual.

¿Qué es la Bienal de Medellín?

Es un certamen cultural que se aspira a realizar cada dos años y que busca llevar a muchos lo que saben pocos. Un evento de fines comunicativos, sociales, educativos e informativos. Sus propósitos fundamentales son:

a) Didácticos: enseñar a través del arte, estimular la creatividad por medio de las obras de los artistas.
b) Informar sobre la realidad del arte actual. Hacer de Museo temporal.
C) Entretener.

¿Quién hace posible la Bienal en Medellín?

Una Corporación que se constituyó mediante el aporte económico de la Cámara de Comercio de Medellín, Suramericana de Seguros, Fabricato, Compañía Colombiana de Tabaco y Banco Comercial Antioqueño.

¿Quiénes dirigen la Corporación Bienal de Arte?

Una Junta Directiva compuesta por representantes de cada una de las empresas fundadoras y un director que actúa como director ejecutivo y administrativo.

¿Quién dirige la Bienal?

Un director general que imprime la filosofía del evento, determina sus objetivos y, al efecto, selecciona, con asesoría de autoridades en la materia, los artistas participantes.

¿Cuántos artistas participan?

Participan alrededor de 240 artistas de los siguientes países: Alemania, Austria, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, Rumania, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.

¿Cuántas obras se exhiben en la Bienal?

Aproximadamente quinientas.

¿Qué tendencias o estilos pueden verse en la IV Bienal?

Desde el arte realizado con pincel hasta el arte de ideas.

Desde el arte creado con materiales hasta el arte conceptual.
Desde el arte primitivo al arte tecnológico y de experimentación científica.
Desde el arte hiperreal hasta el surreal.
Desde el arte ilustrado al arte actuado.
Del arte estático al arte dinámico y cinético.
Del arte figurativo al arte abstracto.
Del arte lógico al arte de la insensatez.
Del arte estático al cinético, al "Performance" y al video.

¿Cuál es el sentido didáctico de la Bienal? ¿Qué es lo que desea enseñar?

El arte es uno de los mejores medios para estimular el talento creativo humano. La Bienal, a través de los artistas participantes, de las conferencias, los boletines de divulgación y diferente material impreso sobre el tema, ilustra al público sobre los diversos estilos y tendencias del arte contemporáneo. Cada artista lleva al espectador el mensaje de su propio proceso creativo por medio de sus obras. Todo esto hace parte del sentido didáctico de la Bienal. Se trata de que el público se pregunte el por qué, el para qué, el cómo, etc., de lo que ve. No se trata de enseñar arte, ni de hacer artistas, ni mucho menos de dar lecciones sobre historia del arte.

¿La gente tiene que aprender a mirar el arte? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? ¿Es esencial?

La gente no tiene que aprender, simplemente es un privilegio, una ocasión que puede aprovechar, especialmente cuando es una exposición grande como una Bienal. Congregar 500 trabajos bajo un mismo techo no es fácil y coordinar a 240 artistas no deja de ser complicado. El arte es un medio para experimentar felicidad.

¿Qué es el arte Figurativo?

El que reproduce la realidad por medio de la pintura, la escultura, los objetos, etc. Se le denomina también figurativismo.
Hay un arte figurativo que es una transposición directa de la realidad y otro que es la representación de la realidad pasada por la subjetividad del artista.

¿Qué es arte Abstracto?

El que se conoce también como abstraccionismo, abstractismo y arte no figurativo. Es una forma de arte que excluye cualquier relación con la realidad natural. Es la creación imaginativa a partir de líneas, formas, colores, texturas, ritmos, contrastes. El artista puede inspirarse en figuras, objetos y en general, en el mundo circundante o en sus propios sentimientos. Existe un arte abstracto basado en la geometría y otro basado en las formas biológicas o sea que también existe un abstraccionismo estático y uno dinámico. Puede dividirse así mismo en arte abstracto constructivista y arte abstracto orgánico o lírico. La aparición del abstraccionismo se sitúa en el año 1910 cuando el pintor ruso Wassily Kandinsky hizo sus primeras acuarelas. Movimientos que se relacionan con éste,

son el cubismo y el expresionismo. Los más reconocidos iniciadores del arte abstracto fueron: Frank Kupka, Wassily Kandinsky, Roberto Delaunay, Kasimir Malevitch, Jean Arp, Alberto Magnelli, Piet Mondrian.

¿Qué es arte Conceptual?

Arte que trabaja con ideas y conceptos, como base de la obra de arte o de la operación artística. No busca producir una "obra" un cuadro, una escultura o un objeto como resultado final, pero se vale de todos los medios y técnicas para lograr la comunicación con el espectador. El artista conceptual hace un papel de investigador en el ámbito de las comunicaciones. Plantea proposiciones y reflexiones al público pues no trata simplemente de exhibir ideas.

¿Además de pintura, qué más se muestra en la IV Bienal?

Se muestra escultura, arte objetos, arte corporal, video, conceptualismo, poesía visual.

¿Es cada obra el producto individual de un artista?

Algunos trabajos son el resultado de un trabajo en equipo.

¿Qué tipos de arte figurativo se presentan?

Del Hiperrealismo al Realismo, pasando por las diversas modalidades que van desde la figuración primitivista e ingenua a la figuración Pop, la Neo-figuración, el Ingenuismo Figurativo de carácter intelectual, la esquizofiguración, etc.

¿Qué tipos de arte abstracto?

Abstracción geométrica, abstracción orgánica, abstracción estática, abstracción dinámica.

¿Qué tipos de arte conceptual?

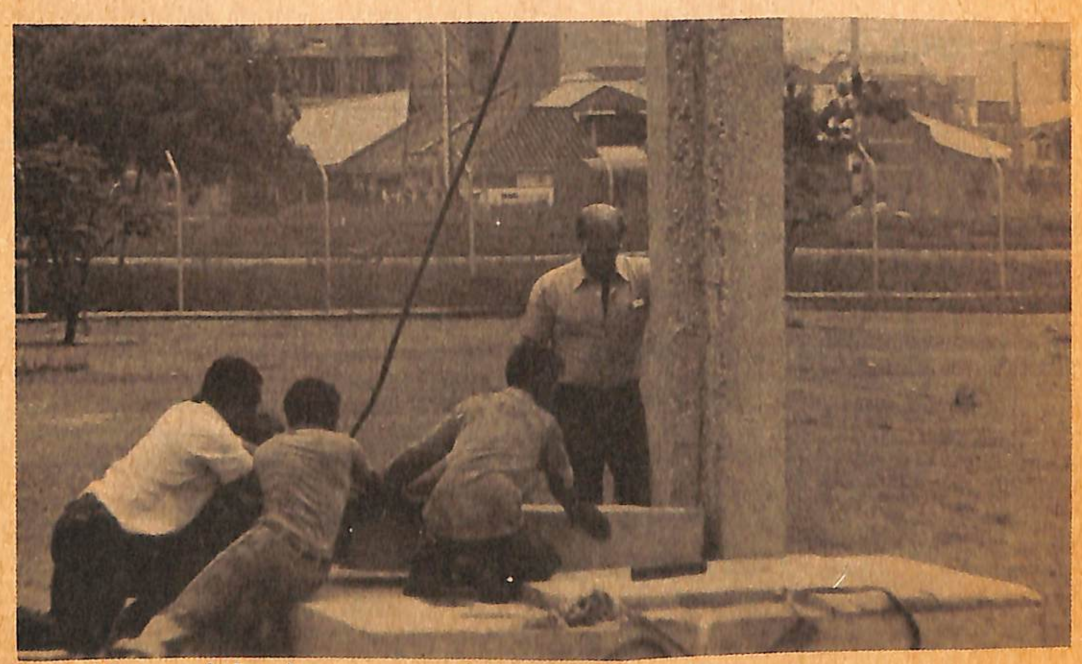
Conceptual con asocio de objetos y cosas. Conceptual con ideas.

¿Es lo mismo ver que mirar?

No. Ver es un acto de los sentidos, acto inconsciente de los ojos. Mirar indica poner atención e implica observar para captar las diferencias, explorar, salir al encuentro de los detalles, captar las caraterísticas fundamentales que hacen al objeto.
Mirar se refiere a las ideas, a la imaginación, a los sentimientos, a la fe.
El animal ve, el hombre mira.
Ven los ojos, mira el alma.

Palacio de Exposiciones, sede de la IV Bienal de Arte.

Samuel Pancer, de Israel, monta su escultura

¿Qué debemos mirar en una obra de arte, en un trabajo artístico?

Para captarlo mejor es conveniente mirar los siguientes elementos: la forma, el color, el ritmo, la textura, la composición, la expresión, el contenido, el espacio.

¿Qué es la forma?

La forma es lo que determina el contenido, es la manifestación de la esencia. La forma está en el universo, en la naturaleza, en la creación.
La forma está determinada por la línea o por el color. En el arte la forma es el elemento en que se apoya generalmente el mensaje de la obra.
La forma es un medio de comunicación más eficaz que el color. Existen formas naturales y formas inventadas. Formas geométricas y formas orgánicas.

¿Qué es el color?

Son radiaciones visibles cromáticas de los cuerpos o sustancias, percibibles por los centros cerebrales.
El color es lo que hace que se vean y distingan los cuerpos u objetos. El color y la luz determinan la forma de las cosas. Es lo que da expresión a la obra de arte.
Se dice que el color pertenece a los sentidos y el dibujo al espíritu.
En arte se denomina también color a los pigmentos.

¿Qué es el ritmo?

Ritmo significa orden, simetría, proporción. Es elemento básico de todas las formas de arte, música, pintura, escultura, literatura, etc.
En una obra de arte se pueden buscar los ritmos o los contraritmos, los acentos y las pausas o silencios.
El ritmo se puede repetir, hacer crecer, se puede alternar o desaparecer.
El arte contemporáneo se puede valer del ritmo o de la arritmia y de la disonancia.
La vida también tiene un ritmo, un pulso, una fluidez. La vida sin ritmo se hace difícil. Al mirar la obra de arte, anima encontrar y predecir el ritmo. En el arte moderno un nuevo ritmo siempre atrae la atención.

¿Qué es la textura?

Textura es la apariencia externa de los materiales. Es también el tratamiento que se le da a las superficies a través de la materia. Puede ser táctil o visual, áspera, rugosa, suave. La textura sirve para expresar y conferir expresividad.
La textura tiene características como tamaño, densidad, direccionalidad. Aunque la textura es cualidad de superficie, puede darse textura en la línea y en el volumen.
Las superficies más texturadas tienden a mostrarse más próximas al observador. La textura realza el carácter de la forma o de la figura.

ARTE FIGURATIVO (obra de Idelle Weber o Humberto Aquino)

ARTE ABSTRACTO GEOMETRICO (Fanny Sanín)

¿Qué es composición?

En arte, composición se refiere al manejo de los distintos elementos como la forma, el color, el ritmo, etc. Es también el resultado del talento de combinar partes para conseguir un todo. En una composición equilibrada todos los factores de dirección, ubicación y forma se interrelacionan de tal modo, que no parece posible ningún cambio. Una composición desequilibrada se ve arbitraria y vulnerable. En el arte contemporáneo se utiliza tanto el equilibrio como el desequilibrio. La composición se juzga y valora a la luz del medio espacial.

¿Qué es expresión?

Es la cualidad que tiene o que se le da al arte para conferirle emoción. La expresión utiliza la distorsión y la exageración cuando se trata de la forma. La intensidad y extensión, cuando se trata del color.

En general, toda obra de arte expresa algo. La expresión es la aspiración mayor de todas las categorías perceptuales, se basa en la tensión dinámica.

Los artistas emplean en su lenguaje "estructuras expresivas" para comunicar sus intenciones y sentimientos.

¿Qué es el contenido?

En arte, el contenido es todo lo que se refiere a la organización del color y de la forma. El artista puede lograr el contenido, consciente o inconscientemente. El contenido no es lo mismo que el tema. El contenido se refiere particularmente a la psicología. El contenido puede ser simbólico, místico, poético, ético, emocional, etc.

¿Qué es el espacio?

Es una nueva dimensión plástica como pueden ser el tiempo y el sonido. El espacio como el volumen, el color, el ritmo, tienen un valor compositivo. Ultimamente se habla también de un espacio con referencia al espectador.

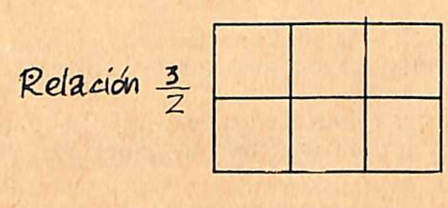
La valoración del espacio y su percepción se logra mediante los sentidos de la vista, el tacto, el oído, el órgano del equilibrio, y la sensibilidad propioceptiva.

Significado del logotipo de la Bienal de Arte

El logotipo que se diseñó como símbolo de la Corporación Bienal de Arte, y que se ha tomado como distintivo para esta IV Bienal, está basado en un rectángulo dinámico construido según las leyes de la "Sección Aurea". Es un rectángulo matemático que se logra con la misma fórmula con que está construido el cuerpo humano; se conoce como la "divina proporción", fue norma entre los griegos y sirvió de mecanismo armonioso de su arquitectura.

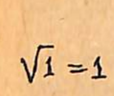
Fue el arquitecto norteamericano, Jay Hambidge, quien en 1919, basado en un pasaje del Theeteto de Platón descubrió en algunos trazados las proporciones de las superficies en que hay una relación de lado mayor a lado menor. Hambidge llegó a establecer los rectángulos estáticos y los rectángulos dinámicos.

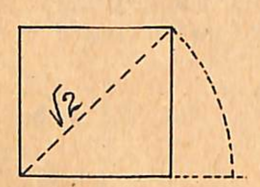
Rectángulos estáticos

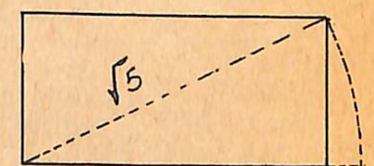
Relación $\frac{4}{3}$

Rectángulos dinámicos

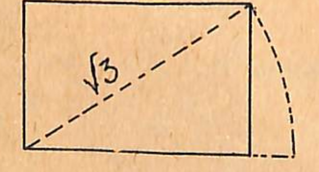

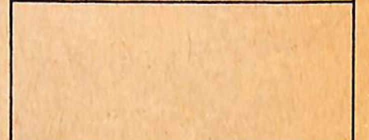
$\sqrt{4} = 2$

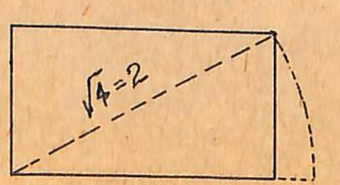
$\sqrt{2}$

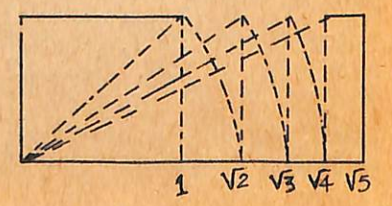
$\sqrt{5}$

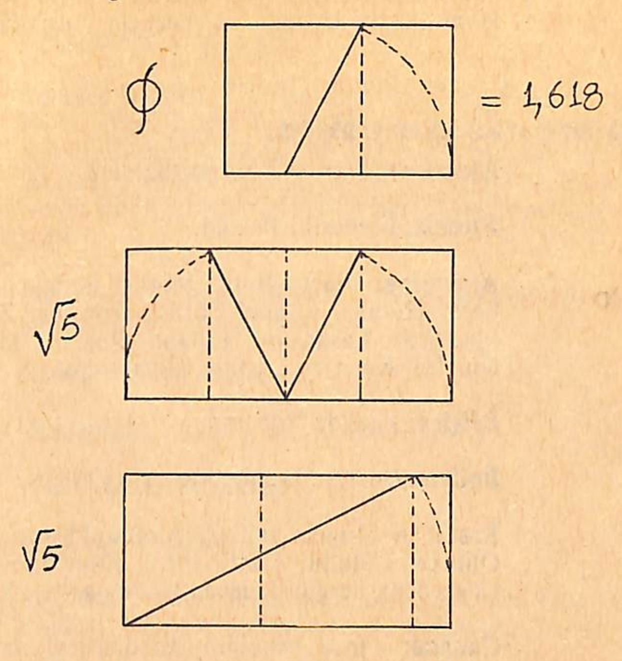
$\sqrt{3}$

1

Y concluye que lo que distingue un rectángulo de otro es la relación de su lado mayor con su lado menor y anota que toda la arquitectura griega se basó en rectángulos dinámicos que son generadores de formas.
El rectángulo utilizado en el logotipo de la IV Bienal es el que llama Hambidge módulo Ø.

El rectángulo Ø se construye partiendo de un cuadrado; desde el centro de su base se traza una diagonal a uno de los vértices opuestos. Trasladando la longitud de esta diagonal sobre la base del cuadrado original, a partir de su punto medio, resulta la base de un rectángulo que tiene por altura la misma del cuadrado inicial.
Todo el cuerpo humano se descompone armónicamente en proporciones rectangularés emparentadas con los módulos $\sqrt{5}$ y Ø.
El esqueleto humano es una sinfonía dinámica, $\sqrt{5}$ y Ø son el "leit motiv" del esqueleto.

Listado de países participantes

Alemania, Austria, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, Rumania, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia.

Listado de artistas por países

Alemania: Werner Pfeiffer, Salome.

Austria: Frederike Pezold.

Argentina: Marta Boto, Miguel Bengochea, Hilda Crovo, Norberto Gómez, Raquel Forner, Horacio Zabala, Carlos Dorrien, Mauricio Lasansky, Liliana Porter, Marta Minujin, Héctor Giuffre, Américo Castilla, Gorriarena.

Bélgica: Paul de Gobert.

Bolivia: Gastón Ugalde, Marcelo Callau.

Brasil: Arcángelo Ianelli, Avatar Moraes, Adib Tabachi, Tomie Ohtake, Claudio Tozzi, Siron Franco, Lydia Okumura, Pitrina Checcachi, Sergio Benevento, Tomoshige Kusuno.

Canadá: Once esquimo-canadienses, Jacques Hurtubise, Ken Wallace, Andre Fauteux.

Colombia: Edgar Alvarez, Félix Angel, Jim Amaral, Ever Astudillo, Alicia Barney, Alvaro Barrios, Adolfo Bernal, Patricia Bonilla, Fernando Botero, Feliza Bursztyn, Luis Caballero, Rodrigo Callejas, Manuel Camargo, Santiago Cárdenas, Jhon Castles, Cecilia Coronel, María Cristina Cortés, Gregorio Cuartas, Carlos Echeverry, Fernel Franco, María Cristina Franco, Carlos Granada, Enrique Grau, Ethel Gilmour, Leonel Góngora, Fabio González, Jaime Gómez, Ana Mercedes Hoyos, Manuel Hernández, Alvaro Herrán, Beatriz Jaramillo, Pedro Pablo Lalinde, María de la Paz Jaramillo, Gabriel Londoño, Angel Loochkartt, Alvaro Marín, Diego Mazuera, Yairo Mejía, Silvia Mejía, Sara Modiano, Alejandro Obregón, Jorge Ortiz, Luis Fernando Peláez, Juanita Pérez, María Victoria Porras, Julián Posada, Saturnino Ramírez, Dora Ramírez, Omar Rayo, Raúl Fernando Restrepo, Mariela Restrepo, Juan Antonio Roda, Fabio Rodríguez, Carlos Rojas, Miguel Angel Rojas, León Ruiz, Bernardo Salcedo, Fanny Sanín, Antonio Samudio, Taller de Artes, Ronny Vayda, Martha Elena Vélez, Armando Villegas, Alberto Uribe, Juan Camilo Uribe, Gustavo Zalamea.

Costa Rica: Alberto Ycaza, Oscar Méndez, Otto Apuy.

Cuba: G. Rodríguez Larrianaga, Humberto Calzada, Rafael Soriano, Zilia Sánchez, Luis Cruz Azaceta, Roberto Estupiñán, Ana Mendieta.

Chile: Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano, Nelly Richard, Federico Assler, Ernesto Muñoz, Hilda Hernández, Alejandro Siña, Gonzalo Díaz, Eduardo Garreaud.

Ecuador: Ramiro Jácome, George Febres, Osvaldo Viteri, Nicolás Svistoonoff, Aracelli Gilbert de Blomberg, Nelson Román.

España: Mercedes Herrero, Fernando Millán, Francisco Peinado, Juan Romero, Juan Gomila, Hortensia Núñez Lavedeze, José Luis Alexanco, José Manuel Cobo, Miguel Navarro, Frederike Amat, José Vega Osorio, Arranz Bravo, Bartolozzi.

El Salvador: Carlos Cañas.

Estados Unidos: Charles Blanck, Claire Falkenstein, Jhon Grillo, H. N. Han, Roger Kizik, James Hendricks, Richard Kostelanetz, David Sharpe, Fred Sandback, Anita Steckel, Idelle Weber, Paul Harmon, Robert Wilson, Steven Linden, Julie Stahl, Pedro Luján, David Phillips, Scott Miller, Peter Reginato, Douglas Burgois, Carl Andre.

Francia: Christian Jaccard, Joseph Alessandri, Jean Loup Cornilleau, Grupo Untel, Jeancloss.

Grecia: Alecos Fassianos.

Guatemala: Elmar Rojas, Efraín Recinos.

Haití: Gesner Armand.

Holanda: Lucebert.

Inglaterra: Paul Hempton, Colin Lanceley, Hug O'Donell, Tom Phillips, Yolanda Sonnabend, John Davies, Cozette de Charmoy.

Israel: Igael Tumarkin, Samuel Pancer, Bucky Schwartz.

Italia: Gaetano Grillo, Claudio Bonichi.

Jamaica: Everald Brown.

Japón: Kikuo Saito, Susumu Sakaguchi, Kaz Kwassmi, Kazuo Yamabe.

México: José Muñoz Medina, Juan José Gurrola, Arturo Rivera Delgado, Gilberto Aceves Navarro, Ricardo Rocha, Von Gunten, Gabriel Macotela, Oscar Gutman.

Nicaragua: Rolando Castellón.

Panamá: Antonio Alvarado, Guillermo Trujillo, Manuel Montilla, Emilio Torres, Juan Carlos Marcos.

Paraguay: Laura Márquez, Alberto Boh, Enrique Careaga, Osvaldo Salerno.

Perú: Fabián Sánchez, Luis José Extremadoyro, Francisco Mariotti, Bill Caro, Humberto Aquino, Venancio Shinki.

Polonia: Magdalena Abakaniwicz, Ewa Kuryluk.

Puerto Rico: Niles Cruz, Wilfredo Chiessa, Edgar Franceschi.

Rumania: Ovidiu Maitec.

República Dominicana: Ada Balcacer, Bismark Victoria, Cándido Bido, Ramón Oviedo, Geo Ripley, Daniel Henríquez, Mario Gaspar Cruz.

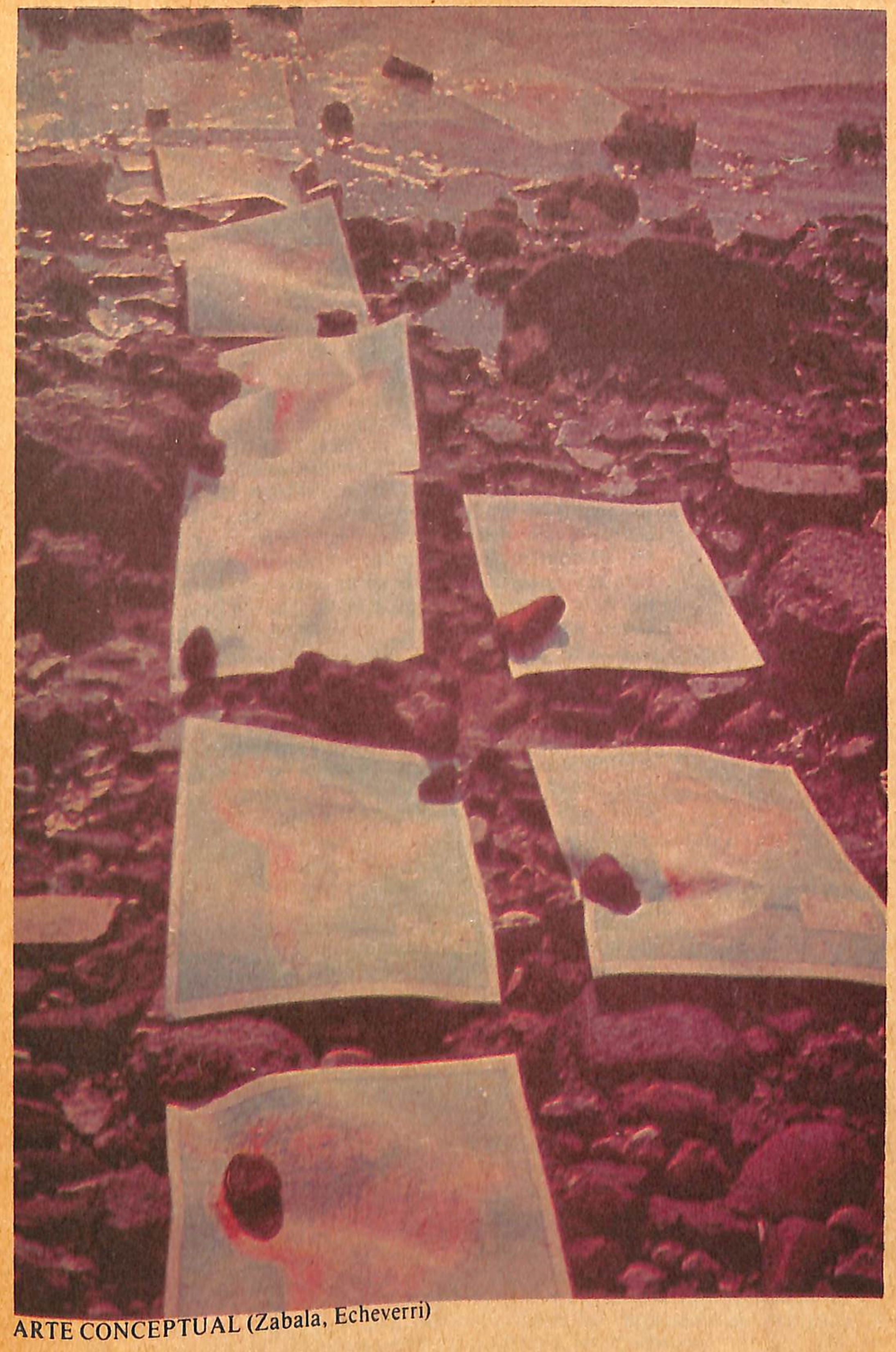
Uruguay: Luis Camnitzer, Jorge Páez Vilaro, Francisco Matto, Ion Muresanu, Eduardo Acosta Bentos, Grupo Octaedro.

Venezuela: Víctor Hugo Irazábal, Ana María Mazzei, Gabriel Morera, Edgar Sánchez, William Stone, Wladimir Zabaleta, Pedro Barreto, José Antonio Dávila.

Yugoeslavia: Ante Sardelic.

ESCULTURA (Andrés Fauteaux o Magdalena Abakanowicz o Maité Ramírez

ARTE CONCEPTUAL (Zabala, Echeverri)

Arte como idea

Arte de tipo filosófico, que juega con ideas y conceptos. Se vale de todos los medios y técnicas.
"Es un arte de documentación, una incorporación sociológica del nuevo papel del artista. Abre la conciencia del espectador, es decir, plantea una proposición que hace participar intelectualmente al espectador-lector; es la finalidad de su propuesta. No es que exponga conceptos con la vieja idea de exhibirlos, sino que al reaccionar contra las formas del "minimal art" y el "pop art", los conceptualistas se afirman en un proceso de reflexión, en un lenguaje que tiene el doble sentido de la investigación y la comunicación. Su claridad, su posibilidad de acceso al espectador-lector, son evidentes; el arte conceptual exige una reconstrucción mental directa, una participación activa del espectador.
Otra de sus virtudes es la desmitificación del término creador. La actividad del artista pasa a ser ahora la de un investigador, de un buceador en el ámbito de la comunicación. Además de la eliminación del objeto, que no se pudo lograr con los múltiples, esta actividad supone un acercamiento del mecanismo creativo a los sistemas de producción industriales y masivos. Es decir la edición impresa, el disco, el cine, la prensa, participan de su colectivización, ya que lo que transmiten es una información Jorge Glusberg.
El canadiense Ian Baxter es el creador de una variedad del arte conceptual que se apropia del valor estético de cosas naturales, de lugares, de construcciones arquitectónicas, de monumentos... Este artista expide certificados de cosas estéticas y antiestéticas. A partir del Arte como Idea ya no está obligado a crear objetos. Ahora cuenta más la idea".

Arte primitivo

El realizado por personas sin educación estética, pero que poseen un sentido intuitivo del arte y una visión fresca e ingenua de las cosas. Este arte es muy popular en las Islas Antillanas. Son conocidos Roger Benoit, Jean Gilles, Prefete Duffaut.

Arte tecnológico (Tecnicismo)

Tendencia que plantea problemas técnicos en los métodos de trabajo, la terminación o el contenido; es el gran paso de la influencia de la industrialización, con el logro del maquinismo que refleja la insatisfacción y la apetencia por la tecnología y el empleo de ella. Pertenecen a la corriente tecnológica en Latinoamérica, Soto, Kosice, Di Prete, Castrocid, Ayoroa, Le Parc, Verdanega.

Arte de experimentación

En el arte tecnológico es un arte sin barreras. Busca nuevos lenguajes y nuevos hallazgos por medio de experimentos que se realizan dentro de la física, la electrónica y últimamente dentro de la experiencia espacial.

Surrealismo

Movimiento de las artes plásticas y de la literatura que toma inspiración en los sueños y la fantasía. Expresa otras realidades que generalmente halla en el subconciente. Se refiere fundamentalmente al movimiento que el poeta Apollinaire propuso en un manifiesto en 1924. Los surrealistas estuvieron profundamente influenciados por el desarrollo de la psicología y por las teorías psicoanalíticas de Freud. Crearon las llamadas armonías inconcientes y previeron las posibilidades estéticas de lo casual o del automatismo caligráfico.

Arte lumínico

Los cultores de este arte se valen de fenómenos y experiencias de luz eléctrica, luz solar, luz neón. Llamado en inglés "Lumnia art", comprende también obras para conectar a la electricidad ('Plug-in art'). Parte de experiencias de la Bauhaus en donde Moholy-Nagy ideó la máquina de luz en 1929 y de las del americano Thomas Wilfred con el órgano denominado 'claviluz'. Cubre experiencias cinéticas con luz como las de Otto Piene hasta llegar al Holografismo de Rentersward. El arte lumínico cubre el amplio espectro de la pintura, la escultura, los objetos y construcciones de luz.

Arte de la insensatez

Así como existe un arte sin sentido y un arte insignificante, existe un arte de la insensatez. Es un fenómeno de la época actual que se da paralelo en el campo de la política, la moda, las costumbres, el cine, y la literatura. Las obras producto de la insensatez son las que ni voluntaria, ni programáticamente, sino en forma espontánea, van contra el sentido común y por ello obtienen un efecto destructor y catártico. Sus representantes dan sentido a la insensatez y hacen de la insensatez la primera finalidad y la materia misma de la operación artística. Consiguen con sus obras 'desenmascarar' a través de la insensatez una "realidad" discutida. Pregunta Guillo Dorfles "¿Si entonces, el uso del buen sentido, del sentido común ya no basta para corregir los errores del hombre, no podrá ser la insensatez de ciertas operaciones artísticas, culturales e incluso socioeconómicas, la que los corrija?"

Arte objetual

Es el que suscita a partir de las experiencias cubistas que propugnan una estructura plástica nueva y antiilusionista. Es el período en el que incorporan a sus cuadros pedazos de papel impreso. Estas experiencias con los "papiers collés" junto con el montaje de materiales dio fundamento a una corriente derivada del cubismo que evoluciona desde principios de siglo hasta el happening.

El arte objetual y el montaje de materiales alcanza su punto culminante de reflexión con los "ready made" de Duchamp, 1913, cuando se elimina la diferencia entre objeto artístico y objeto de consumo mediante el simple cambio de uso o de contexto. El arte objetual permite al artista actuar con gran libertad, ya que no busca reproducir sino producir. Entre los resultados del AO están el cuadro objeto, la esculto-pintura, los 'ensembles'.

Arte no objetual

El que está en contraposición al arte como objeto vendible y transportable. Es un arte que reivindica al creador, ya que la cultura la hace el artista y no el objeto artístico.

Realismo

Fenómeno que reaparece continuamente en las artes. En la pintura es difícilmente definible, de manera terminante, debido a su diversidad. Elementos realistas pueden encontrarse tanto en el arte de la Roma republicana como en la segunda mitad del siglo XV. Pueden observarse rasgos realistas en la pintura holandesa del siglo XVII, así como en el siglo XIX con Gustave Courbet, cuando el invento de la fotografía provoca y favorece la ambición de una exacta experiencia de la realidad.
El realismo se esfuerza por una imitación de la realidad en el cuadro. El siglo XX ha traído consigo muchas tendencias estilísticas del realismo, que, sin embargo, siguen aplicando el concepto 'realista' a la representación objetiva, delimitándola con respecto al arte abstracto.

Arte concreto

Se aplica a las tendencias que no se fundamentan en las cosas del mundo visible y por tanto son invenciones plásticas absolutas **(veáse Concretismo)**. Theo van Doesburg, Otto Gustal, Jean Hélion, Wants, preconizaban: La obra de arte no debe recibir nada de los elementos de la naturaleza, ni de los sentidos. El cuadro debe constar sólo de elementos plásticos puros. La técnica debe ser mecánica, es decir, exacta.
Los principios fundamentales de esta tendencia fueron formulados por Theo van Doesburg en el 'manifiesto' aparecido en el primer número de la revista 'Arte Concreto' (1930), donde se precisaba la importancia de la obra de arte exclusivamente en término de pura visualidad, desligada de la adhesión a esquemas previos y válida en cuanto permite una organización concreta de datos racionales, carentes de significados simbólicos.

Arte constructivista **(Véase Constructivismo)**

Dentro de la pintura abstracta y en oposición a la abstracción expresionista y orgánica de Kandinsky se desarrolla una corriente por los años de 1913 que busca un ordenamiento de formas y elementos abstractos. Es una lógica consecuencia de las investigaciones suprematistas de Malevitch y a la vez es una continuación de las experiencias cubistas y futuristas. Gran aportación al Constructivismo es la que realiza Piet Mondrian dentro del llamado Neoplasticismo que busca la forma pura. En la Bauhaus se puso mucho énfasis en la aplicación de formas constructivistas a la arquitectura y al diseño. Las ideas de constructivismo, especialmente las técnico-matemáticas, perdieron interés momentáneo pero han tomado de nuevo gran fuerza en las dos últimas décadas. Hoy dia han desembocado en todo el amplio campo de lo abstracto-concreto.

Arte sin medios plásticos

Arte que propugna por todas las expresiones que se realizan sin la ayuda de los medios plásticos tradicionales.

Bad art

Tendencia iconoclasta y desmitificadora que busca exaltar el arte sin calidad. Favorece la improvisación y las manifestaciones intrascendentes carentes de ingenio. Se asocia a los grupos que promulgan la llamada 'bad painting'

Performances

Acciones o hazañas de interés plástico desarrolladas por un artista. El performance (galicismo) en un sentido más llano sería un acto consumado por la acción de un sujeto. En el contexto del arte este sentido pasa a ser afectado por las convenciones y códigos propios de la cultura. El performance es ante todo una obra de arte que incluye la temporalidad, la duración, como un elemento más, circunstancia que lo hace "teatral" y que se sirve del discurso del cuerpo (implícita o explícitamente) o sea la materia plástica natural por excelencia.

El llamado arte del performance se nutre de los hallazgos del futurismo, el suprematismo, el dadaísmo, un cierto surrealismo y los ya tan populares arte conceptual y corporal, el teatro moderno y de la música popular de todo el mundo.

Arte artificial

Concepto creado por Max Bense para reunir aquellas formas de arte posibles de realizar mediante procesos técnicos. La palabra "artificial" indica que se trata de realizaciones creadas mediante máquinas en contraposición al arte natural, creado directamente por el hombre.

Video arte

Arte que emplea la pantalla de televisión como medio de expresión y comunicación artísticas. Es un arte que progresa mediante experimentos con grabadoras y reproducciones de video y tiene, como uno de sus fines, crear lenguajes visuales y expandir los parámetros de la televisión a color o en blanco y negro.

Esquizofiguración

Nueva tendencia del arte figurativo que toma su inspiración en la imaginería de las tiras cómicas y utiliza preferentemente colores primarios y tonos chillones. En pintura parten de conceptos como "todo es pintable"; "los límites son indefinibles y cambiantes"; "despues de crear hay que descrear"; "no se puede ordenar nada"; "la realidad está entre ficción-yo y ficción-pintura"; "lo que ves

ahora en primer plano, luego puede estar al fondo de todo"; "compones un cuadro, luego lo derribas todo y vuelves a empezar". Representantes de esta tendencia son los pintores españoles Guillermo Pérez Villalta y Chema Cobo.

Proposiciones

También se conocen como "propuestas". Son formas del arte conceptual que presentan al espectador una idea, un objeto, un problema, etc., con miras a despertar en él soluciones o raciocinios que pueden ser de índole estético, filosófico, social.

Soporte de superficie

(Surface-support). El lienzo ha dejado de ser una superficie para transmitir ideas o anécdotas y se ha convertido en un soporte de experiencias. Para estos, el sentido sociológico del cuadro fue sólo una ilusión. Hoy día cuenta más el acto de pintar que la pintura misma. Los factores tiempo y espacio han entrado a desempeñar una dimensión nueva.

Ingenuismo cómico

Pintura de sentido infantil con sabor al arte de alienados que toma como inspiración el mundo de las tiras cómicas. Utiliza la deformación, la exageración, la distorsión, la caricatura. Podría asimilarse a un expresionismo ingenuo. Son artistas de esta tendencia los norteamericanos Scott Miller y Charles Blank.

Nuevas mitologías

En arte estos términos se refieren a actitudes que se convierten en formas. Son también escenas, ambientes preparados por artistas para expresar una posición aparentemente religiosa.

Postmodernismo

Denominación pluralística y un poco vaga que se emplea en arquitectura desde 1975. Cubre seis tendencias que parten del modernismo, el historicismo, lo neovernáculo, el adhocisismo, el contextualismo, la ideología metafísica y lo que concierne al espacio ambiguo. El término post modernismo debe diferenciarse del moderno tardío (en inglés **late-modern**). En pintura se aplica a quienes preconizan un regreso a la naturaleza, a lo auténtico, a lo histórico, a la tierra misma, estos rechazan la tiranía de la tecnología y de los cambios permanentes.

Expresionismo

Movimiento que tomó su fuerza desde 1911 en Alemania, como reacción contra "la superficialidad del impresionismo". Tuvo su gestación en las obras de Van Gogh, Gauguin, Munch y Ensor. Como escuela, el Expresionismo da primacía al asunto para expresar el contenido pasional y humano. Busca reflejar las emociones y renuncia a la imitación fiel de la naturaleza.

Más que un estilo pictórico o escultórico, es una concepción de la vida, una manera de mirar el mundo desde adentro, de decir que las cosas no gustan como son. El Expresionismo se acentúa en las épocas de crisis, económicas, políticas y religiosas. Representa el rechazo al mundo. Sus temas preferidos son la miseria, el abandono, el subdesarrollo. Es como un grito de protesta, tiene mucho de romántico. El expresionismo exagera, deforma, estiliza la realidad. Utiliza la colaboración vigorosa y compacta de grandes superficies. La pincelada es expresiva y dramática.

Hiperrealismo

Calificación para las expresiones del realismo en que la representación de la realidad se quiere llevar a extremos fotográficos.

Arte de procesos

Equivale al meta-arte y al Arte de sistemas. Se trata de un arte que se interesa más por mostrar los procesos que el resultado final de ellos. El arte de Procesos se vale del cine, la fotografía y la TV.

Arte conceptual

Arte que trabaja con ideas y conceptos como base de la obra de arte o de la operación artística. No busca producir una "obra", un cuadro, una escultura o un objeto, como resultado final, pero se vale de todos los medios y técnicas para lograr la comunicación con el espectador. El artista conceptual hace un papel de investigador en el ámbito de las comunicaciones. Plantea proposiciones y reflexiones al público pues no trata simplemente de exhibir ideas.

Minimalismo

Se refiere al llamado "minimal art".Nombre ideado por el crítico Richard Wolheim en 1965 para describir los productos más simples del Pop. Se busca que con el mínimo de elementos se exprese el máximo, ya en volumen, en espacio, en color, en textura, en materiales. El lenguaje es abstracto y no cabe dentro de la llamada Pintura Pintada.

El minimalismo pictórico se caracteriza por grandes áreas planas de color, por el monocromatismo. Son por ejemplo Ellsworth Kelly y Barnet Newman.

En escultura es donde más prospera el Minimalismo. Los ingleses Anthony Caro, Philip King, William Tucker cuyas obras resaltan la simplicidad y la desnudez de los medios, son sus más importantes exponentes.

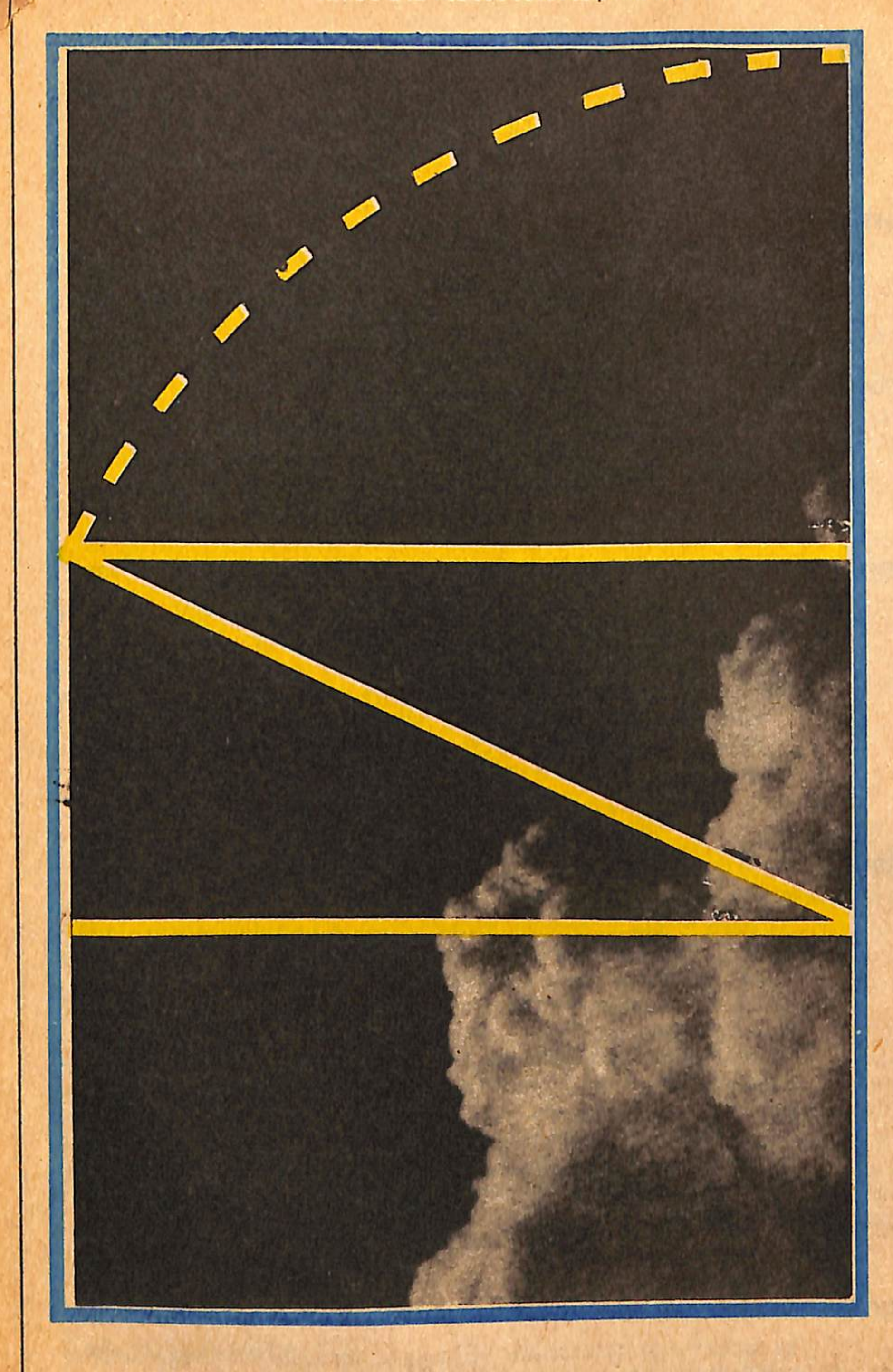
Geometrismo

Lo opuesto al naturalismo. El arte geométrico o inorgánico es el que se contrapone al arte orgánico.

El geometrismo está sujeto a un tipo de organización en la que priman las leyes de la abstracción. El geometrismo y las formas geométricas se ham empleado dentro de otras tendencias como el constructivismo geométrico, el neoplasticismo y el arte concreto.

El afiche

Los diseñadores han tomado el rectángulo 0 1.618 y lo han enriquecido con un elemento fotográfico alusivo al paisaje, incorporando a la vez los colores primarios.

Modelos de historia

Los que confrontan los trabajos creativos del hombre e implican el ejercicio de la memoria, la evaluación de otras culturas o el uso de la tradición, como referencia.
En modelos históricos se reúnen, por ejemplo, trabajos que plantean problemas como la destrucción de la unidad, del tiempo, del lugar o del estilo en busca de renovar las dimensiones del hombre; la lucha contra la especialización, la multiplicación de los medios de comunicación, los fenómenos de la memoria colectiva, el regreso a medios más sencillos pero más auténticos.

Informalismo

De origen europeo, este movimiento parte de la base de que la materia, que antes era medio, puede ser un fin. La materia misma es el cuadro. Es un nuevo realismo, el realismo de la materia. El arte informal juega en extensión con la mancha, en profundidad con la textura y en el espacio con los vacíos de la materia. La obra informalista llega a ser un objeto real y autónomo, un objeto que puede llegar a apasionarnos y a absorbernos. El informalista usa la materia en todas sus posibilidades (aún basuras y desperdicios) y busca sublimar lo bruto, imprimir espiritualidad a lo carente de espíritu, dar belleza a lo feo. Por medio de la textura, el informalista llega a expresar poesía, lirismo, dramatismo. Indica sobre todo interés de comunicación. No se confunda lo informal con lo sin forma.

Patrones y decoración

Concepto ambiguo para designar expresiones artísticas que se logran con elementos eclécticos, tales como símbolos islámicos, indigenoamericanos, hindúes y que repetidos, combinados, dan lugar a entrelazamientos e interpretaciones diversas. Es un arte comprometido con lo decorativo, pero con un sustrato de ironía. Sus orígenes podrían encontrarse en los juegos de arabescos, en el colorido de los fauves y en el ordenamiento usado por Matisse. Se le conoce también como "pattern painting". Artistas destacados en esta modalidad son Robert Kushner, Kim McConnel, Valerie Joudon, Miriam Schapiro.

Ornamentismo, Ornamentación

Acción y efecto de ornamentar. Referente al arte del adorno con base en motivos geométricos, arabescos, patrones, hojas, y lazos, ordenados en serie.
Ultimanente, a partir de 1977, ha surgido un grupo denominado "patrones y ornamentación" y "decoración y ornamentación". La crítica y los historiadores han considerado estos nombres ambiguos. Estos grupos jóvenes trabajan con símbolos arcaicos, especialmente islámicos, mexicanos y de la India.

Ion Muresano, uruguayo, realiza su escultura en acero

Dekor

Movimiento que aparece en 1980 y que exalta elementos de la decoración. No debe confundirse con el Art Deco. La Galería Holly Salomón de N. Y. C. ha demostrado gran interés en su promoción. El Dekor tiene nexos con la tendencia denominada "Patterns and Decoration".

Visual Punk

Aplicación de la ideología Punk a las artes visuales.

Graffiti

Del italiano Graffiti. Dibujos, escrituras, inscripciones, grabados, que se hacen con punta metálica en un material duro. Pinturas sobre muro en claroscuro.

Instalaciones

Del inglés instalations. Especie de escenarios en que se combina la realidad y la ficción, lo objetivo con lo simulado. Combinación en un escenario de objetos y su objetividad pintada o su realidad esculpida. Ej. el inglés Tim Head.

Arte ecológico

Variante del arte conceptual en que el artista se aproxima al subestimado reino de la naturaleza para redescubrirlo y exaltarlo. El artista ya no utiliza los materiales de la naturaleza para hacer una descripción o una representación de ellos, sino para descubrir los efectos mágicos y fantásticos de los hechos naturales. Sondea, con la más mínima intervención de la substancia del evento natural, identificándose con éste para vivir la maravillosa organización de los seres vivos.
El arte conceptual interviene en la naturaleza casi siempre mediante ideas. El arte ecológico y conceptual coincide en la facticidad de las ideas o de la participación.
Arte Ecológico puede ser también el que mediante los sistemas y técnicas tradicionales del arte descubre, comenta o critica los problemas artiecológicos, la contaminación, etc. El arte del argentino Miguel Angel Bengochea.

Arte matérico

El que se expresa con las variantes de la materia. Debe distinguirse entre materia y material.
Materiales son aquellos con que se trabaja o sobre los que se trabaja, madera, piedra, arcilla, pintura, cincel, lápiz, etc. La materia es el estado que estos elementos toman una vez trabajados; la sutileza y gradación de las calidades obtenidas. En el arte matérico, la materia se ha hecho más expresiva.

John Castles, colombiano, instala su obra

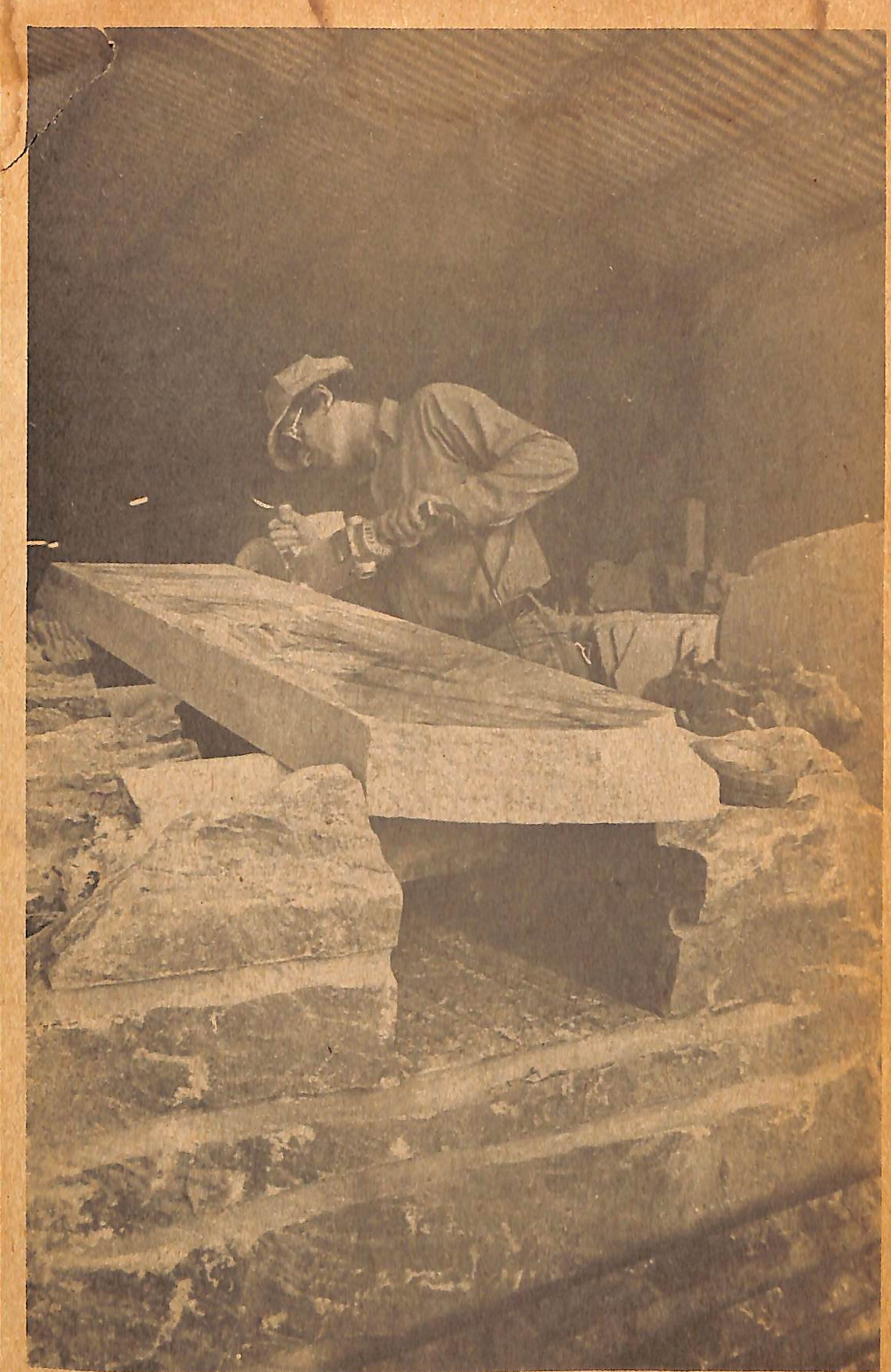
Lienzos sin templar

En California se originó la idea de exponer obras concebidas sin la sujeción a un bastidor. Estas telas destempladas sirven de soporte a la pintura y se suspenden de la pared, o simplemente se colocan en el piso. Ultimamente se han multiplicado el empleo de telas y lienzos destemplados dentro de variadas expresiones. Son conocidos los lienzos sin templar del norteamericano Sam Gilliam.

Arte Punk

Correspondencia en arte del movimiento inglés Punk, iniciado por un grupo de músicos jóvenes cuyas metas eran no tener metas, ser informales, inexpertos, muchachos ingenuos, pobres en calidad, miserables, infelices. Es un arte improvisado que se hace a partir de cualquier cosa. Para muchos, es un arte degradado y a la vez la degradación del arte.

*** Del "Diccionario de Términos y Tendencias del Arte Actual". Leonel Estrada y su equipo de trabajo María Isabel de Molina, María Luisa E. de Vélez.*

Carlos Dorrién, argentino, hace su obra en mármol colombiano